

TFG

DISSENY PER A LA TEUA PELL CATÈLEG DE TATUATGES.

Presentat per Sonia Miñana Pastor
Tutora: Mª Dolores Pascual Buyé

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grau en Belles Arts
Curso 2016-2017

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUM.

Des de l'existència de l'ésser humà, el tatuatge sempre ha existit en la nostra societat, ja siga per a diferenciar l'estat social d'una persona, com per exemple els maoris, o simplement per a embellir el cos i fer-lo més atractiu.

Actualment, el tatuatge està molt present en la nostra cultura, s'ha desenvolupat i facilitat la tècnica del tatuatge i s'ha fet més accessible per a nosaltres. Per aquest cas, el treball de final de Grau de Belles Arts està centrat en l'elaboració d'una sèrie d'il·lustracions, "Dissenys per a la teua pell". En aquest projecte podrem observar una sèrie de dissenys amb un estil propi, en el qual destaca el color i la línia.

El cos fonamental del treball s'uneix en dues parts distingides; per una banda, la part teòrica en la qual explicarem la història del tatuatge des dels seus inicis i artistes influents. Per altra banda ens trobarem amb la part pràctica del treball on observarem un procés d'esbossos que definiran una línia de disseny.

Paraules clau: Catàleg, Tatuatge, aquarel·la, dibuix, línia

SUMMARY.

Since the beginning of mankind, tattoos have always existed in our society, either to differentiate an individual's social status (as, for instance, the Maori people did) or simply to beautify one's body and make it more attractive.

Nowadays, tattoos are very common in our present day society. Tattooing techniques have been developed and made easier, as well as more accessible to us. Because of that, this Final Degree Project in Fine Arts focuses on the elaboration of a series of illustrations called Designs for your skin. In this project, we will be able to observe a series of designs with a style of their own, in which the colour and the outline are highlighted.

The fundamental body of this project is made up of two different parts; on one hand, the theory part, in which we will focus on the history of tattoos since its beginning, as well as influential artists. On the other hand, there will be a practical part of the project, where we will observe a sketching process which will define a design line.

Keywords: catalogue, tattoo, watercolour, drawing, line

AGRAIMENTS.

Gràcies als meus pares i a la meua família per confiar en mi i ajudar-me en tot cada dia que passa. També, m'agradaria donar les gràcies als meus amics, però en especial a Paola, Vicent, Natxo i Sandra pels ànims i l'ajuda que m'han aportat durant el transcurs d'aquest projecte.

INDEX.

1. INTRODUCCIÓ	1
2. OBJECTIUS I METODOLOGIA	2
2.1. Objectius	2
2.2. Metodologia	2
2.2.1. <i>Planificació del treball</i>	3
3. DESENVOLUPAMENT CONCEPTUAL	5
3.1. Historia del tatuatge	5
3.2. Els estils de tatuatges	7
3.2.1. <i>Els tatuatges tribal i Old School o tradicional</i>	7
3.2.2. <i>El nou tatuatge</i>	9
3.3. Referents artístics	11
4. PROCÉS CREATIU	13
4.1. Selecció del tema	13
4.1.1. <i>Simbologia</i>	13
4.2. Elaboració de les il·lustracions	16
4.2.1. <i>La línia</i>	17
4.2.2. <i>El color</i>	18
4.2.3. <i>Els primers esbossos</i>	19
5. MAQUETACIÓ	20
5.1. Disseny editorial	20
5.1.1. <i>Tipografia</i>	21
5.1.2. <i>Elements de la pàgina</i>	21
5.2. Estructura final	22
5.3. Impressió i prototip	29
5.3.1. <i>Primera impressió</i>	29
5.3.2. <i>Enquadernació</i>	29
5.3.3. <i>Impressió i prototip final</i>	30
6. CONCLUSIONS	31
7. BIBLIOGRAFIA	

1. INTRODUCCIÓ.

El tatuatge és una modificació permanent del color de la pell en el qual es crea un dibuix, una figura o un text. El procés en el qual es plasma el disseny mitjançant la injecció de tinta en l'epidermis d'una persona amb agulles o altres utensilis segons el lloc o la cultura en la qual ens situem.

Com a primer punt, és important mencionar que el tatuatge sempre ha estat present en el transcurs de la nostra història. Tant la tècnica com la finalitat dels tatuatges han variat al llarg de la història; En les tribus de la polinèsia¹, per citar un cas, els tatuatges s'utilitzaven per a generar por davant l'enemic, o per a diferenciar l'estatus social de l'individu en la tribu. En el món occidental contemporani, el concepte de tatuatge va variar en les últimes dècades. Abans els tatuatges eren marques típiques dels mariners que anaven a descobrir noves terres, però més tard començaren a adaptar-se a persones marginals que vivien fora de la llei, és a dir, els tatuatges carcellers. En l'actualitat, els tatuatges són adaptats i acceptats en l'àmbit social, ja siga per a recordar a alguna persona que ja no està en nosaltres o simplement com a fi estètic.

*"El tatuatge és una pintura, una obra d'art que es plasma en la pell que és utilitzada com a llenç, que no roman en cap museu, ja que va caminant pel món, per tots els llocs on es mou la dona o l'home que ho porta"*². Tal com cita Carlos Rodríguez, el tatuatge és l'art que nosaltres plasmem a la pell, el nostre llenç mòbil, en el qual cada tatuador s'especialitza en un estil en concret, com el retrat fotogràfic, el Old School, tribals i maoris o simplement creant la seua pròpia línia de tatuatges.

Així doncs, el tema seleccionat en aquest projecte és crear un estil propi de dissenys per a tatuatges, *Dissenys per a la teua pell*. Aquest projecte sorgeix per la necessitat d'endinsar-se en el món del tatuatge i experimentar totes aquelles tècniques adquirides durant els anys d'estudi, sobretot en les tècniques de dibuix. Observarem en les següents il·lustracions un estudi en les línies, amb diferents traçats i diferents grossors segons el que ens demana la il·lustració. Per altra banda també ens centrarem en un estudi de color, especialitzant-nos amb la tècnica de l'aquarel·la, com utilitzar-la i com expandir-la per la nostra il·lustració.

En conclusió, *"Dissenys per a la teua pell"* serà l'inici d'un gran projecte on bolcarem tot allò après i on adquirirem noves experiències i tècniques mitjançant el dibuix i el tatuatge.

---

¹ Els maoris (*Māori* en maori) són una ètnia polinèsia autòctona de les illes de Nova Zelanda, a l'Oceà Pacífic sud. <https://ca.wikipedia.org/wiki/Maoris>

² Carlos Rodríguez, tatuador professional en Bogotà. Disponible en: <http://www.informador.com.mx/suplementos/2015/613858/6/el-tatuaje-es-una-obra-de-arte-sobre-el-lienzo-de-la-piel.htm>

2. OBJECTIUS I METODOLOGIA

2.1. OBJECTIUS

L'objectiu principal del present projecte és crear un catàleg amb una sèrie d'il·lustracions d'animals, les quals ens mostraran una tècnica pròpia a través d'elles. Per arribar a aquesta meta, s'han de posar en manifest les competències adquirides durant l'ensenyança del grau de Belles Arts a la Universitat Politècnica de València, centrant-nos més en la part d'il·lustració i pintura.

Un altre aspecte pensat per a aquest projecte és la recerca i coneixement de la simbologia que té cada animal i el que representa.

A més, ens plantejem com a objectiu secundari, la creació del catàleg il·lustrat com a objecte físic. Per aquesta raó una meta molt necessària en aquest treball és realitzar un prototip imprès en el qual podrem observar el treball a una escala més professional.

Així doncs, per a poder arribar als objectius que ens hem proposat en aquest projecte, nomenats anteriorment, és necessari realitzar altres objectius secundaris que indicarem a continuació:

- Aconseguir crear una unió entre les il·lustracions, una tècnica pròpia.
- Ser capaços d'idear un plantejament conceptual i creatiu del catàleg il·lustrat.
- Aconseguir un resultat professional de maquetació
- Utilitzar coherentment les tècniques apreses durant la carrera, tant manuals. com digitals.
- Fer un estudi i una elecció del material i tècnica utilitzada per a la realització de les il·lustracions.

2.2. METODOLOGIA

La primera fase en la qual va sorgir la idea d'aquest projecte, va ser en el descobriment dels tatuatges aquarel·la, el qual és un estil innovador en el món del tatuatge. Després de conèixer aquesta tècnica i fer un "cover up"³ en un tatuatge amb tocs d'aquarel·la es va començar l'experimentació de dissenys de línia i aquarel·la, amb diferents traçats. Així va sorgir el primer disseny amb la tècnica anomenada anteriorment, una xica amb plomes al cabell.

Gavin Ambrose i Paul Harris afirmen que "el procés del disseny implica un alt grau de creativitat, però d'una manera controlada i dirigida pel mateix procés, de manera que siga canalitzat a la producció d'una solució pràctica i viable per al problema del disseny, complint o superant les expectatives de

1. Tatuatge Cover Up amb un mandala

2. Xica amb plomes. Aquarel·la sobre paper

³ "Cover up" Aquest terme en anglès vol dir tapar o cobrir alguna cosa, en aquest cas, un tatuatge.

l'encàrrec"⁴. Per aquesta raó establirem la metodologia del projecte com una mena de guia a seguir, en el qual proposarem les pautes que ens permetran qüestionar-nos fins al mínim detall de la nostra idea principal, i desenvolupar una base amb uns fonaments sòlids. Així mateix, començarem a desglossar el nostre projecte de fi de grau.

En primer lloc ens basarem en el desenvolupament conceptual; en el qual investigarem la història del tatuatge, com creiem que va sorgir i les etapes que han passat per arribar al tatuatge que avui en dia coneixem. També parlarem dels tatuatges actuals amb els nous estils que han sorgit durant el segle XXI i les seues tècniques, al mateix temps que citarem i investigarem alguns tatuadors i il·lustradors en els quals ens han servit de referents i ens han inspirat per a poder començar aquest projecte d'il·lustracions.

Seguidament, parlarem del procés creatiu en el qual ens centrarem en la investigació del tema i ens plantejarem la possible solució de citar la simbologia del tema seleccionat en les nostres il·lustracions. També farem un estudi de l'elecció de la tècnica, materials i suports que utilitzarem. Un altre aspecte que també tractarem serà l'elaboració dels primers esbossos en els quals ens basarem per a crear les nostres il·lustracions finals, al mateix temps, també farem un estudi de diferents traçats i un estudi del color i com adaptar-ho a la il·lustració.

Finalment ens plantejarem la possible solució de fer un catàleg il·lustrat com a objecte físic. Per aquesta raó estudiarem i analitzarem l'organització, composició i mida que aquest portarà, ja que és un punt molt important en el nostre projecte per a poder tindre un acabat professional.

2.2.1. Planificació del treball

Es de vital importància la planificació temporal de les distintes etapes del treball per a poder aconseguir un resultat òptim. S'ha realitzat un esquema que ens mostra el temps en el qual dedicarem per a cada una de les etapes de execució d'aquest treball. Tenint en compte que el temps disponible es de gener fins a la primera quinzena de juny del 2017. S'han seguit la taula temporal que a continuació observarem.

---

⁴ AMBROSE, GAVIN. HARRIS, PAUL. *Metodologia del Diseño*, 11.

	Elaboració de la idea
	Investigació i recerca dels referents
	Conceptualització
	Elaboració de les il·lustracions
	Disseny editorial
	Acabats teòrics
	Temps de reserva
	Temps per a la impressió

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny
Dilluns					1	
Dimarts					2	
Dimecres		1	1		3	
Dijous		2	2		4	1
Divendres		3	3		5	2
Dissabte		4	4	1	6	3
Diumenge	1	5	5	2	7	4
Dilluns	2	6	6	3	8	5
Dimarts	3	7	7	4	9	6
Dimecres	4	8	8	5	10	7
Dijous	5	9	9	6	11	8
Divendres	6	10	10	7	12	9
Dissabte	7	11	11	8	13	10
Diumenge	8	12	12	9	14	11
Dilluns	9	13	13	10	15	12
Dimarts	10	14	14	11	16	13
Dimecres	11	15	15	12	17	14
Dijous	12	16	16	13	18	15
Divendres	13	17	17	14	19	16
Dissabte	14	18	18	15	20	17
Diumenge	15	19	19	16	21	18
Dilluns	16	20	20	17	22	19
Dimarts	17	21	21	18	23	20
Dimecres	18	22	22	19	24	21
Dijous	19	23	23	20	25	22
Divendres	20	24	24	21	26	23
Dissabte	21	25	25	22	27	24
Diumenge	22	26	26	23	28	25
Dilluns	23	27	27	24	29	26
Dimarts	24	28	28	25	30	27
Dimecres	25		29	26	31	28
Dijous	26		30	27		29
Divendres	27		31	28		30
Dissabte	28			29		
Diumenge	29			30		
Dilluns	30					
Dimarts	31					

3. DESENVOLUPAMENT CONCEPTUAL

3.1. HISTORIA DEL TATUATGE

Paula Corci i Mariano Mayer⁵ afirmen que la paraula "tatuatge" remet a dues hipòtesis possibles: existeix una versió provinent de Tahití en la qual la paraula "tatuatge" deriva de la paraula *tatau* que vol dir "conforme en les regles"; l'altra hipòtesi que sostén "tatuatge" es deriva del vocable *tata*, que vol dir "tallar o ferir". Hi ha una tercera versió llatina sobre el tatuatge que el vincula a l'estigma. De totes maneres, el tatuatge, com a pràctica, no remet un sol sentit: cada cultura en la qual es practicava tenia una sèrie de significats particulars.

En l'actualitat és inevitable no veure a gent amb tatuatges decorant el seu cos. El tatuatge com a pràctica, és un mètode de posseir un disseny o frase per a sempre, en el cas del tatuatge commemoratiu, podria ser un record, el qual sempre estarà present en nosaltres, o també un disseny: no oblidar. Per altra banda, hi ha gent que simplement es tatua perquè està de moda un disseny, per estètica o pel fet d'embellir la seu cos. El tatuatge sostreu a la circulació social la seua pell marcada per a sempre⁶, afirma Daniel Link.

No sabem en certesa quin és l'inici del tatuatge, però en l'any 1991 trobaren la resta d'un neolític en els Alps, es va poder determinar que els primers tatuatges començaren a fer-se entre el 7000 i 4000 anys abans de crist. El cos d'aquest home momificat i conegut com a "Otzi, l'home de gel" mantenia 57 tatuatges en l'esquena (creiem que eren utilitzats amb fins medicinals). És el registre més antic que tenim en constància, així que, podem afirmar que el tatuatge és un pràctica molt antiga, tant com l'existència de l'home.

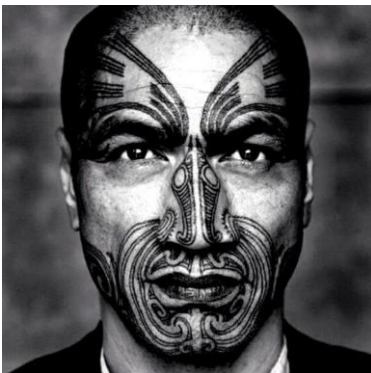

3. Otzi. L'home de gel, trobat en 1991.

⁵ Corci, Paula i Mayer, Mariano en Biografia de la Pell. Esbossos per a una enciclopedia del tatuatge. Buenos Aires, Libres Perfil, p 28

⁶ Link, Daniel. Escrit en el cos. Font electrònica http://linkillo.blogspot.com/2005/03/galera_09.html

Abans del descobriment de "l'home de gel" pensàvem que els tatuatges s'originaven en l'antic Egipte fa 3000 anys. Els egipcis ja coneixien i practicaven la tècnica del tatuatge. Una de la mòmia més famosa tatuada és Amunet, sacerdotessa de la deessa Hathor. S'observaren diverses línies i punts tatuats sota el seu cos. Al igual que la Mòmia Asecond, que també li trobaren les mateixes marques i a més, tenia la part púbica tatuada. En poques paraules, creguem que en l'antic Egipte el fet de tatuar-se era cosa de les dones i estava restringit a les sacerdotesses.

Més avant, el significat del tatuatge canvia, tant la civilització romana com la grega obté un significat molt diferent i negatiu. En aquesta etapa els tatuatges s'utilitzaven com una marca que acompanyaven de per vida als criminals i als delinqüents. A l'igual que a l'edat mitjana (S.V- S. XV), Constantí I inicia un càstig a tots aquells que portaven tatuatges. El cristianisme cataloga als tatuatges com un fet diabòlic, fins a tal punt que els prohibeixen. Aquesta regla no és respectada pels senyors feudals, aquests tatuaven el rostre als seus esclaus per a que la societat els jutgés.

Posteriorment, durant l'època de les creuades, els tatuatges començaren a adquirir un altre sentit, els cavallers templers es tatuaven creus en les mans o en els braços com a senyal que desitjaven una sepultura cristiana en el cas de morir en batalla.

En aquesta etapa també va ser quan la classe alta va començar a tatuar-se per a diferenciar-se de la resta de la societat i així poder mostrar la seua posició social.

A l'igual que en l'edat mitjana, la classe alta es tatuava per a diferenciar-se socialment, en la polinèsia també es tatuaven per a distingir les diferents classes socials en la tribu, com ara, els maoris, utilitzaven els tatuatges com una forma estratègica per a imposar por davant l'enemic i també per a diferenciar l'estatus de l'individu en la tribu.

4. Tatuatge facial maori. *Ta moko*.
5. Mòmia egípcia tatuada.

Cal remarcar que l'explorador Thomas Cook⁷ va navegar fins a la polinèsia i fou el que va descobrir les tribus locals que es gravaven figures geomètriques en la pell, com els maoris anteriorment nomenats.

"Les marques en general són espirals, realitzades de manera nítida i elegant. Les marques en el cos representen algun tipus de fullatge en vells ornaments, com de filigrana, solament que aquests tenen una varietat de formes, els quals em semblaven el mateix disseny a l'inici, i quan vaig decidir examinar-los de prop, vaig notar que no hi havia dos iguals." (Capità Cook).

Com a conseqüència de l'expedició a la polinèsia, el tatuatge va tornar a estar present en la societat occidental, ja que els mariners tornaven tatuats dels seus viatges pels mars del Sud. Arran d'açò els tatuatges i la delinqüència formaren un grup, ja que els mariners era gent que embarcava llargs viatges per a evitar a la justícia.

Finalment, en els anys 60 i 70 els "hippies" ressorgiren el món del tatuatge, aquests adaptaren el tatuatge elevant-lo a la categoria d'art, abandonant els motius mariners i realitzant grans dissenys amb molt de colorit, aquest fet va fer eixir el tatuatge de l'àmbit dels mariners i de la delinqüència i va començar a popularitzar-se en la societat.

*"No cal desestimar la falta d'acceptació que va tindre i que continua tenint l'ús del tatuatge. Els sistemes institucionals com la moda i la publicitat absorbiren en algun moment els tatuatges, encara que, aquests mecanismes oculten el tret de barbarisme, el tatuatge perdura, en certa mida, com una pràctica nociva".*⁸

3.2. ELS ESTILS DE TATUATAGES

3.2.1. Els tatuatges tribal i Old School o tradicional.

El tatuatge "Old School" junt amb els tatuatges tribals formen part dels primers estils clàssics de la nostra història. Com ja havíem nomenat abans, l'explorador Thomas Cook i la seua tripulació va navegar fins a la polinèsia, en eixe moment es donen a conèixer els tatuatges tribals.

Els tatuatges tribals van ser dels primers estils a existir, eren propi de les tribus de la polinèsia, com els maoris i els samoans⁹. Cal remarcar que aquestes dues tribus són les més fàcils de reconèixer, però civilitzacions més antigues ja portaven tatuatges similars, com per exemple els vikings.

Originalment, els tatuatges tribals eren utilitzats per a identificar als individus en les diferents tribus, clans i famílies. També era una forma de mostrar l'estatus social de l'individu en la tribu. Aquests dissenys els atribuïen el poder de la protecció i s'utilitzaven com a fins religiosos o espirituals, era part de la tradició en diferents cultures, així mateix, era una marca que

6. Tatuatge hippie.

⁷ Navegant i cartogràfic angles(1728-1779). En els seus viatges per a Oceania descobreix Nova Zelanda.

⁸ Corci i Mayer, op. Cit., p.103

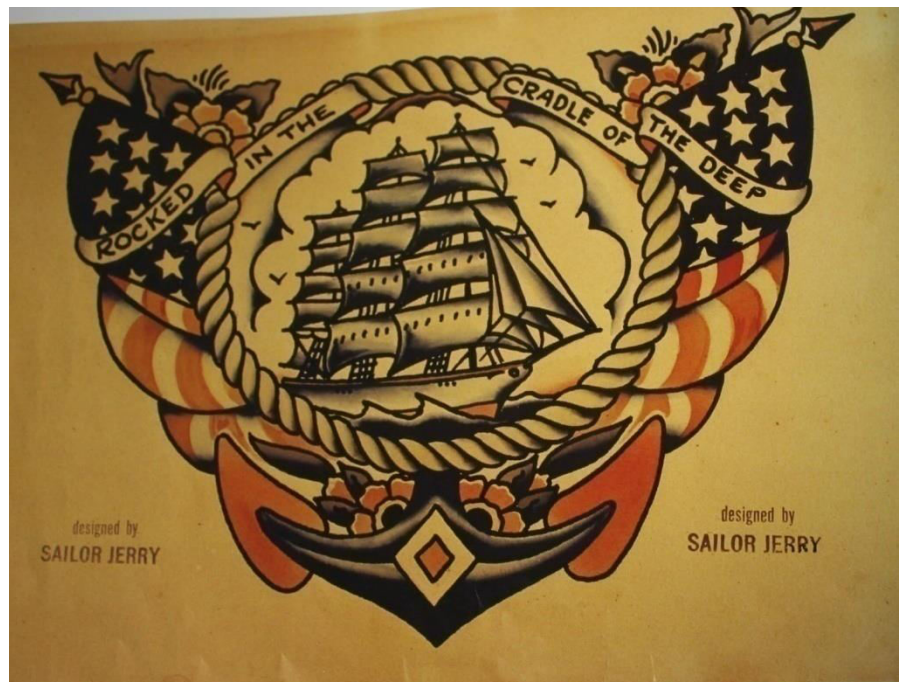
⁹ És un país insular, u dels quatre que formen la Polinèsia, u dels catorze que es conformen Oceania. La seua capital i ciutat més poblada es Apia, en l'illa d'Upolu.

simbolitzava el pas de xiquet a adult, del coratge i del valor. En el cas de la tribu Maori, estava el tatuatge facial anomenat "*ta moko*", els homes es tatuaven tota la cara per a crear un aspecte més agressiu, amb la finalitat de crear por als enemics. Per altra banda, les dones es tatuaven sols la barbata com a símbol de bellesa.

Per a la realització del tatuatge, s'utilitzava una pinta amb ossos molt afilats lligats al mànec d'una fusta. Els ossos es mullaven en la tinta i després pegaven cops a la pell, així successivament per a aconseguir grans dissenys formats amb elements geomètrics, espirals i motius espirituals, siguen motius de la mar o de la terra.

Recapitulant, sobre el 1900, els mariners que viatjaven a les grans expedicions per a descobrir noves terres eren delinqüents que escapaven de la llei. En aquest moment sorgeix el tatuatge *Old School*.

Sailor Jerry, un tatuador inconformista ex membre de l'armada militar estatunidenca, omplia els braços, pits i esquenes d'aquests militants amb dissenys inspirats en l'orient mitjà, Jerry fou un dels creadors d'aquest estil. Els mariners es tatuaven motius referents a la mar, oronelles, les xiques pin up, les sirenes i motius nàutics com per exemple els vaixells, mariners, ancores... També motius nadius americans com els cors, dagues, serps, àguiles i les roses, que eren dels dissenys més habituals. Aquest estil es caracteritza per tindre línies negres i grosses, generalment amb una gamma de colors primaris i plans; roig, verd i blau. No s'utilitzaven degradats i eren dissenys molt simples. En ells abundava el relleu negre.

7. Utensili de tatuatge Maori.
8. Disseny Old School. Sailor Jerry

3.2.2. El nou tatuatge

"Quan el tatuatge passa a ser alguna cosa més que tinta. Els tatuatges sempre aconseguixen ser petits aparadors innovadors d'una alta gamma d'estils plens de frescor... Podeu explorar i veure la cultura del tatuatge d'avui en dia, que està fortament influenciada per l'art, la moda i la cultura visual contemporània i sorprendre'ns amb l'evolució que cada artista ha donat als diferents estils tradicionals dels tatuatges. Forever tottoo!"¹⁰.

Tal com cita al llibre "THE NEW TATTOO l'art ha sigut una gran influència sobre el tatuatge, el qual ha anat evolucionant i creant nous estils personalitzats. Cada vegada hi han més tatuadors amb molt de talent, els quals s'especialitzen en diferents estils de tatuatge o simplement creen el seu propi estil. També, les eines utilitzades per a l'elaboració de tatuatge han millorat; les màquines han evolucionat, la qualitat i varietat d'agulles que avui en dia tenim són millors, però sobretot els colors que estan creant, infinits de tonalitats i colors molt vius i brillants.

Avui en dia ja podem catalogar nous estils, però hem de tindre en compte que cada tatuador elaborarà l'estil a la seua manera i amb la seua tècnica. A continuació exposarem diferents estils actuals:

El *Blackwork*, és un estil que es caracteritza per utilitzar sols tinta negra. Normalment s'utilitza aquest estil per a fer figures geomètriques o dissenys amb un origen més artístic i abstracte.

L'esbós; Aquesta tècnica és molt artística, ja que intenta fer l'efecte d'una il·lustració bonica però que encara no està acabada, amb línies de diferents grossors i que marquen un moviment.

El *Trash Polka*. Aquest estil té origen en Alemanya i es basa en combinar elements contraries: el punt real en el punt abstracte, tecnologia i humanitat.

L'aquarel·la, aquest estil intenta plasmar l'efecte de la tècnica de l'aquarel·la, tinta diluïda amb aigua, és important aconseguir el tret principal de l'aquarel·la, la transparència i les esquitxades.

La intenció del *puntillisme* és crear dissenys elaborats solament amb punts, creant diferents tons. Aquesta tècnica pot crear grans dissenys amb molt de detallisme o dissenys petits.

- 9. Tatuatge Donnie Darko estil *Blackwork*. Sonia Miñana
- 10. Tatuatge estil esbossat. Frank Carrilho.
- 11. Tatuatge esquena estil *Trash Polka*. Pfaff & Volko Merschky.

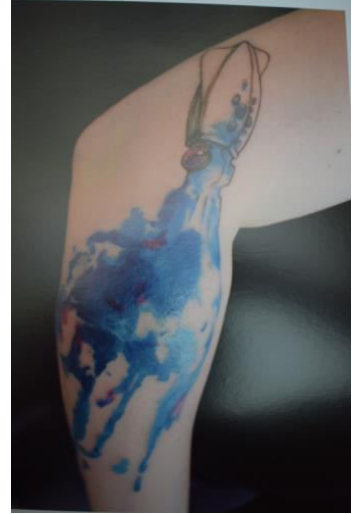
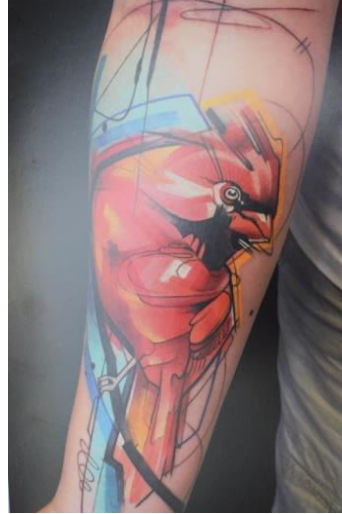
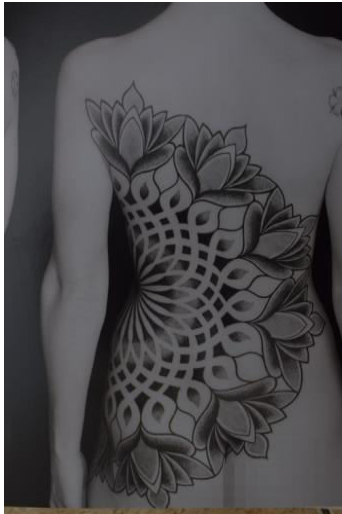

¹⁰ THE NEW TATTOO

El *realisme* és un estil amb molta dificultat, molts anys d'experiència i amb un talent innat. Alex De Pase, es un artista italià especialitzat en els tatuatges de retrats realista. "Va començar amb 14 anys a tatuar, avui en dia, 25 anys després és considerat com un dels tatuadors més reputats en tatuatge realista en el món"¹¹. És difícil diferenciar els seus tatuatges amb una fotografia.

Per altra banda, els tatuadors busquen la perfecció en la seua tècnica i en ella, el seu estil, fins a tal punt de reconèixer el tatuatge que ha realitzat pel nom de l'artista i no per l'estil en el qual s'ha basat.

Una artista que ha deixat el llistó alt amb el seu nou estil és Ivana Tattoo Art. "Representa la creativitat i és per això que és coneguda en tot el món. Ha sigut premiada unes quantes vegades en els més grans i prestigiats festivals de diferents exhibicions de tatuatges, ha col·laborat en diferents escoles a escala internacional. El seu treball és innovador i sofisticat; Una sexy mescla de diferents gèneres que combina el funky, els colors brillants i els elements abstractes. Les seues intencions artístiques no és reproduir imatges i objectes tal com la gent ho veu, ella captura l'essència del mateix objecte"¹². Com podem comprovar en els dissenys de Ivana, han aconseguit el seu estil propi en el qual la gent relaciona el tatuatge en l'artista, és un estil amb una gran càrrega de color i amb molta intensitat.

12. Tatuatge esquena, estil puntillisme. Manuel Winkler.

13. tatuatge realista. Alex De Pase

14. Braç tatuat amb color. Ivana Tattoo Art

15. Tatuatge estil aquarel·la. Madame Chän.

¹¹ THE NEW TATTOO. Op. Cit., p.88

¹² THE NEW TATTOO Op. Cit., p.24

3.3. REFERENTS ARTÍSTICS

Dins de l'estudi de referents artístics, ens centrem en l'anàlisi d'artistes relacionats amb la il·lustració i amb els tatuatges. Cal mencionar que dues de les artistes que més endavant mencionarem estan molt influenciades en el meu treball final de grau, ja que les dues utilitzen la tècnica de l'aquarel·la i en moltes de les seues obres se centren en la temàtica dels animals.

3.3.1. Paula Bonet

En primer lloc, comentarem a la il·lustradora Paula Bonet (Vila-real, 1980), artista actual llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, completa la seua formació en Santiago de Xile, Nova York i Urbino. Se centra en la pintura a l'oli, en el gravat i en la il·lustració¹³. Aquesta artista ha publicat diversos llibres, és l'autora tant dels textos com de les il·lustracions; *Que fer quan a la pantalla sorgeix The End* (Lunwerg, 2014) i *813* (La Galera, 2015)- Un homenatge a l'obra i a la figura del director francès François Truffaut-, són els seus projectes més coneguts. Paula Bonet està molt relacionada al meu projecte des de diferents punts de vista. Per una banda està relacionada amb les il·lustracions, ja que tant les meues com les seues la línia té un paper molt important i també, el color abunda en elles. Per altra banda, Paula Bonet és la promotora de crear un catàleg il·lustrat amb text, en el qual, tant el text com la il·lustració és creació pròpia. Així mateix aquesta artista m'inspira a crear un futur projecte, en el qual serà la creació d'accessoris, com bosses i tasses utilitzant les il·lustracions de *Dissenys per a la teua pell* i endinsar-me al món de la serigrafia.

813
TRUFFAUT
POR PAULA BONET.

- 16. Il·lustració Paula Bonet
- 17. Portada 813
- 18. Llibre *Que fer quan a la pantalla sorgeix The End*

¹³ <http://www.paulabonet.com/bio/>

3.3.2. Miss Pank

Miss pank és una tatuadora polonesa especialitzada en els tatuatges aquarel·la. Aquesta artista crea la seua pròpia línia de tatuatges, a l'igual que en el meu TFG, miss pank se centra en els tatuatges de línia i color. Engloba la temàtica dels animals i la dona. Com podem observar, Miss pank és la màxima influència en la qual m'he basat per a la realització del treball final de grau, tant la tècnica que té per a elaborar les il·lustracions com la perfecció que té per a tatuar i plasmar els colors en la pell.

3.3.3. Frank Carrilho

El tatuador brasiler Frank Carrilho converteix la geometria en alguna cosa més que una assignatura. Utilitza un estil similar d'altres tatuadors com Bicem Sinik¹⁴. Carrilho utilitza línies rectes, tinta negra i el puntillisme per a crear dissenys que pareixen mig esbossats, permetent veure les formes geomètriques que serveixen com a base per a construir qualsevol figura per als artistes¹⁵.

Després de treballar com a aprenent des del 2008 fins a 2011 en Rio de Janeiro, Carrilho va començar la seua carrera professional, passant per diferents estudis per a millorar el seu art, finalment en 2012 prova obrint el seu estudi de tatuatges, i en 2015 s'afilia a "Queen of Hearts tattoos" en Lisboa, Portugal.

Aquest artista ha sigut un gran influent en la meua obra, centrant-nos amb la temàtica dels animals, i el traçat de la línia amb un estil esbossat, per aquesta raó, m'agradaria introduir-li a les meues il·lustracions el puntillisme que traça ell.

19. Tatuatge dona amb estil aquarel·la, Miss Pank

20. Tatuatge cérvol amb estil aquarel·la, Missa Pank

21. Tatuatge de Frank Carrilho

¹⁴ Bicem Sinik, tatuadora turca especialitzada en els nous estils, el puntillisme.

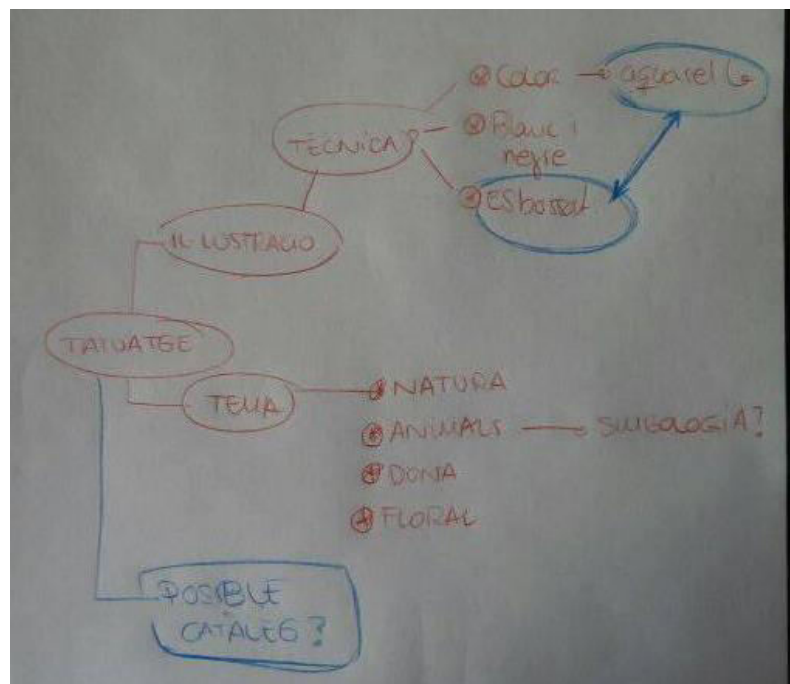
¹⁵ <http://www.boredpanda.es/tatajes-esbozados-frank-carrilho/>

4. PROCÉS CREATIU

4.1. SELECCIÓ DEL TEMA

Per a l'estudi del tema varem fer un mapa conceptual en el qual observarem les diferents temàtiques a elegir. En un principi volia crear un catàleg amb diferents temàtiques: la natura, la dona, temes florals, i la temàtica dels animals. Però vaig preferir fer un catàleg sols amb una temàtica, ja que en un futur sempre podem fer més volums com aquest amb diferents temàtiques.

Em vaig declinar per la temàtica dels animals, perquè veia molt factible la idea de dibuixar-los amb la tècnica de l'aquarel·la, a més, amb la temàtica dels animals, teniem la possibilitat de crear una simbologia per a cadascú d'ells i així poder crear el catàleg amb il·lustracions i text.

4.1.1. Simbologia

La simbologia ha sigut un aspecte molt difícil en aquest projecte, ja que, és un tema molt ampli i en cada zona del món i cada cultura l'animal té diferent simbologia, com també, en cada llibre segons l'autor simbolitza una cosa o una altra, per exemple, la rabosa en llibre *Diccionari dels símbols*¹⁶: "En l'edat mitjana, la rabosa és el símbol freqüent del dimoni. Expressa les aptituds inferiors "però per altra banda en xina simbolitza l'altra vida.

¹⁶ Juan Eduardo Cirlo, Diccionari de simbols, p. 476.

La creença popular diu que veure una rabosa era un senyal dels esperits dels difunts.

En el simbolisme celta, la rabosa era una guia, i va ser reconeguda per la seua saviesa. Els celtes diuen que les raboses coneixen íntimament els boscos.

Per altra banda, en el Japó, la rabosa és considerada un dels esperits de la pluja, i un missatger de Inari el deu de l'arròs. També simbolitza la protecció contra el mal.

La finalitat d'aquest projecte era crear un llibre il·lustrat amb text, però que predominarà la il·lustració i que el text fóra senzill i curt. A les hores vaig començar a investigar els comportaments dels animals i quina forma de viure tenien mitjançant documents, documentals, etc. També em vaig informar de les diferents simbologies que tenien en cada zona del món i la relació entre elles. Finalment vaig traure les següents simbologies:

1. Abella “En el món de les **abelles**, l'abella és lleial al seu rusc i a l'abella reina, Aquest animal ens simbolitza, honor i responsabilitat, a més, ens representa el treball en equip, la cooperació i la unió familiar.”

2. Balena “La **balena** és el símbol del poder, més concretament, és el poder sobre les aigües. Les balenes són símbol de les aigües còsmiques i a causa de la seua gran capacitat per a la navegació i la comunicació es relacionen al símbol de la seguretat, de les emocions i de la sensibilitat, així mateix com la bellesa i la grandiositat.”

3. Camaleó” El **camaleó**, famós per la seua capacitat per a canviar el color de la seua pell, simbolitza la inestabilitat. Els camaleons poden moure els dos ulls de forma independent, es deia que un ull mirava al futur i l'altre al passat. També s'associa a la supervivència, paciència i contemplació a causa del seu caràcter i moviment.”

4. Cavall “En moltes cultures, el **cavall** està associat als quatre elements: foc, aigua, terra i vent. El cavall és un símbol de poder, noblesa i força, però al mateix temps ens representa la bellesa i la llibertat.”

5. Cavallet de Mar “Els grecs i romans creien que el **cavallet de mar** era un tribut del deu del mar Neptú/Posidó, per tant aquest animal es considerava símbol de força i poder. El cavallet de mar és una criatura tranquil·la i de moviments suaus, aquest animal està aparentment feliç de vagar pels mars. El seu cos està dissenyat per a passejar amb diferents moviments però no per a la velocitat. Per tant els cavallets de mar són el símbol de la paciència i l'alegria, ja que estan contents on estan, i no tenen pressa per res.”

6. Cérvol “El **Cérvol** és un animal que ens transmet delicadesa, tendresa i amabilitat, ens convida a compartir-les amb els altres sense tindre gens de por a les conseqüències. Per altra banda, també ens pot mostrar el poder i la rapidesa gràcies a la seua velocitat en reaccionar davant l'enemic, la força i la seua espectacular cornamenta. A més, gràcies a la seua bellesa, podem associar-lo a la música i a la poesia.”

7. Colibrí " El **colibrí** simbolitza el fet de gaudir de la vida i apreciar la dolçor que aquesta aporta, al mateix temps que allunya la negativitat que ens envolta. El colibrí és capaç de volar cap enrere i ens ensenya que podem recordar el nostre passat, però que no ha d'estar sempre present i podem continuar endavant."

8. Elefant "L'**elefant** és considerat un símbol de la responsabilitat, ja que té molta cura amb els seus fills i amb els vells de la manada. Aquest animal és la reencarnació de la força, el poder i la saviesa, és un dels animals amb més memòria, el qual, podem simbolitzar-lo a aquesta qualitat, la memòria."

9. Gat "El **gat** està relacionat amb la bruixeria, a la màgia negra i a la nit. Aquest felí ha tingut molts significats en el transcurs de la història, tant positius com negatius. El gat representa la vida independent, la soledat i la vida nocturna. També en simbolitza la delicadesa i la part sensual de la dona."

10. Girafa " La **girafa** ens pot recordar que cadascun de nosaltres tenim un potencial remarcable per a créixer i que podem fer front als diferents reptes que tenim en la vida, és a dir, ens diferencia de la resta de persones. Per altra banda, també ens pot simbolitzar l'elegància, com el seu tranquil moviment, la gran altura i la grandiositat que aquest animal aporta."

11. Medusa "No podem negar que la **medusa** és una criatura molt interessant, però a la mateixa vegada inquietant, el cos de la medusa està compost per més d'un 95% d'aigua. Aquest invertebrat simbolitza el poder i la soledat. Per altra banda, representa la bellesa i la transparència pel seu tranquil moviment."

12. Mussol "El **Mussol** és considerat company de les bruixes, compartint una comunicació espiritual entre elles, inclòs compartint la saviesa i els poders de la nit. El mussol està relacionat a la simbologia de la intel·ligència."

13. Papallona "La **papallona** és el símbol de la transformació per excel·lència, anuncia un període de canvis interns que ens faran evolucionar en el nostre pla personal. S'ha d'abandonar antics hàbits i patrons de pensament que no ens aporta res positiu en la nostra vida. També pot representar la bellesa femenina."

14. Parotet" Des d'èpoques remotes, el **parotet** s'ha associat al món invisible. Aquest animal ens convida a intentar creuar el vel i endinsar-nos als altres mons, a treballar psíquicament, a meditar... Les fades i altres elements fantàstics sempre han estat lligats al parotet. Gràcies als seus colors iridescents podem associar-los a la màgia i a la il·lusió."

15. Peix "Les criatures marines com els **peixos** fan referència al naixement i a la regeneració. En les religions de l'antiguitat, el peix simbolitzava l'amor i la fraternitat. Per altra banda, són receptors del coneixement i de la unió entre ells."

16. Pingüí" Els **pingüins** són una espècie d'aus, el que els diferencia és que no poden volar a causa de la seua evolució. Per aquesta raó aquest animal ens representa l'evolució, ens recorda que podem evolucionar sense haver

d'esperar milers d'anys per a fer-ho, també s'associa a un símbol d'allò més estrany i únic. Per altra banda, els pingüins són una espècie molt sociable i prefereixen estar en grup, aquest animal ens representa la unió i l'amistat.”

17. Polp” Generalment, el **polp** té una simbologia negativa, com la força, el poder i l'energia que oculta en les profunditats de l'abisme. Al mateix temps el polp també ens simbolitza el camuflatge, gràcies a la facilitat que té en expulsar la tinta negra i escapar.”

18. Rabosa” La **rabosa** no sols simbolitza l'astúcia donada per la intel·ligència, sinó també, la capacitat de trobar solucions a nous problemes que es presenten. A més, la rabosa ens ensenya a adaptar-se al nou entorn en el qual ens trobem. Així mateix, aquest animal també simbolitza la unitat familiar, principalment en els mals moments, ja que la rabosa pot sobreviure en els climes més durs.”

19. Ratolí” El **ratolí** simbolitza la timidesa i la humilitat, podem observar que aquests rosegadors sempre viuen en grup, per aquest cas ens representen la fertilitat, la unió i la família.”

20. Tortuga “A causa de la seua llarga vida i la seua aptitud despreocupada, la **tortuga** és considerada com a una ànima sàvia dins del món animal. Les tortugues estan associades a l'aigua, per la qual manera simbolitzen el moviment, la intuïció i l'emoció. Per altra banda, l'habilitat de la tortuga en amagar-se en la seua closca per a escapar del perill l'ha convertit en un poderós símbol de protecció, curació i saviesa.”

4.2. ELABORACIÓ DE LES IL·LUSTRACIONS

Per a definir el procés que s'ha portat en mans per a la l'elaboració de totes les il·lustracions que componen aquest catàleg, mostrarem l'evolució d'algunes il·lustracions com a exemple. No obstant això, hem de deixar clar que totes les il·lustracions s'han desenvolupat a partir de l'execució de dibuixos de forma manual, per a més endavant tractar-les digitalment. D'aquesta manera tenim la delicadesa del dibuix manual i la facilitat d'edició que ens permet fer els medis digitals.

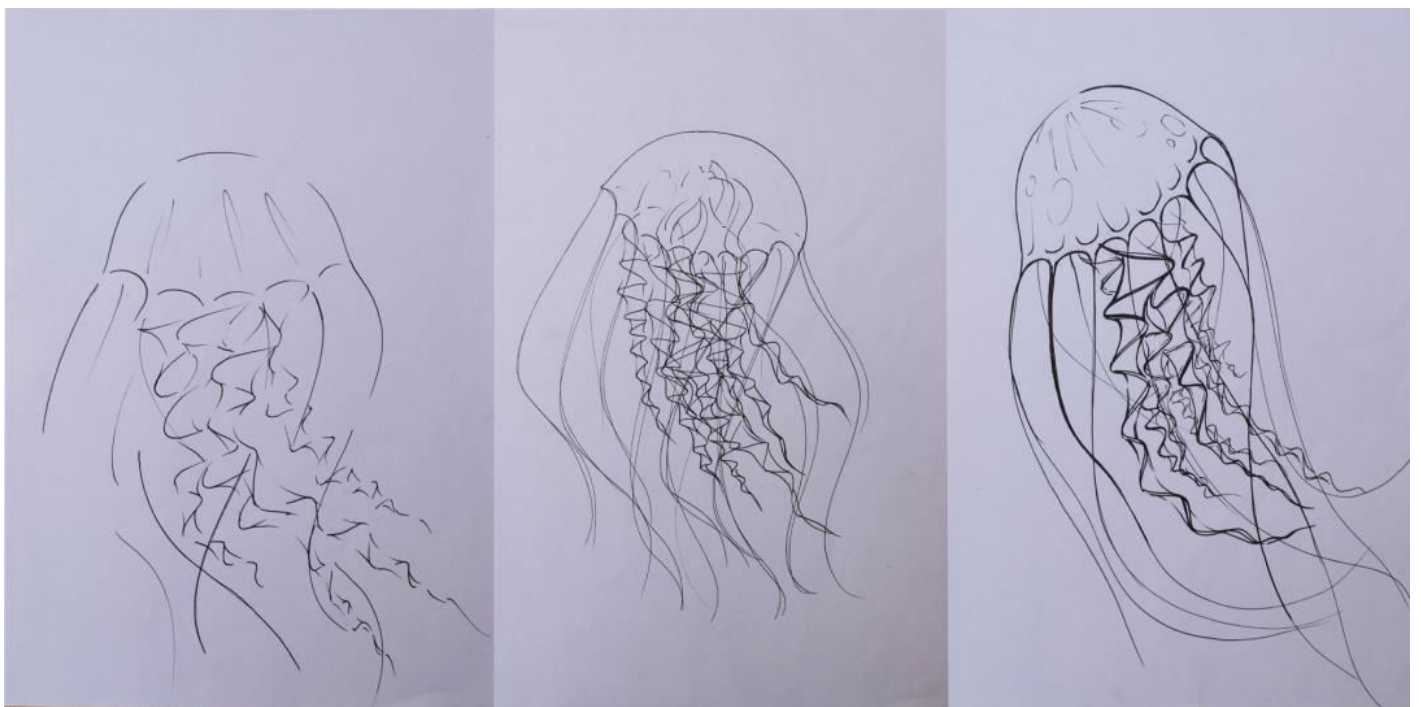
Una vegada elegida la temàtica dels animals fem una breu recapitulació del material manual que hem d'utilitzar. Des de primer moment que tenim clar que les aquarel·les havien d'estar en les nostres il·lustracions, ens decantem per les aquarel·les líquides, ja que, tenen un color més potent i més viu, també, s'apropen més a les tintes que utilitzem per a tatuar.

Una altra qüestió imprescindible en el nostre projecte era la base en la qual havíem d'elaborar les nostres il·lustracions, vàrem provar diferents formats però al final ens decantarem pel format A5 amb un gramatge de 300 g que suportava perfectament l'aquarel·la.

4.2.1. La línia

Iniciem l'anàlisi de la línia esbossant amb llapis un animal, una vegada tenim clara la composició fem diferents dibuixos utilitzant rètols calibrats de diferents grossors. Com podem observar en la imatge, ens centrem en l'elaboració d'una medusa amb diferents traçats i grossors. En primer lloc, dibuixarem una medusa amb poques línies i sense canviar la grossor d'elles, però que defineix bé la forma de la medusa, en aquest cas predominaria molt el color. Contraposant aquest esbós, observem una altra medusa amb molta línia en el qual predominava massa la línia, a les hores no ens interessava.

Finalment, es va elaborar una medusa on la grossor de la línia variava marcant una profunditat i donant-li importància a unes línies en concret. Tot s'ha de dir que la tercera opció era la més viable, ja que eren línies que et transmetien un moviment i eren flexibles a la mateixa il·lustració, a més, durant el transcurs d'aquest projecte la línia fa un canvi en el qual, la línia es converteix en traçats més rectes i evoluciona a un dibuix més esbossat.

23. Esbossos medusa

4.2.2. El color

La idea principal del catàleg il·lustrat és aconseguir una línia de tatuatge, per aquesta raó havíem de definir bé com seguir un patró i com distribuir les taques d'aquarel·la. Així mateix, férem diverses proves amb diferents tècniques de com expandir l'aquarel·la i els colors.

Primerament provarem fer una il·lustració amb colors càlids, però no ens resultava factibles, ja que en un principi aquestes il·lustracions anaven destinades per a futurs tatuatges i els colors càlids no aguanten molt bé el pas del temps i acaben descolorint-se. Així doncs, descartarem la idea d'aquests colors. Per altra banda, intentarem acostar-nos als colors reals dels animals, també vàrem errar, ja que trencava l'estètica de les il·lustracions i no tenien una relació entre elles.

L'ús del color és una part molt important a l'hora de definir la nostra il·lustració, així que, després d'haver fet un estudi del color i pensar en les futures il·lustracions, decidirem centrar-nos, amb una paleta de colors més restringida, la qual es componia del blau, morat, taronja i gris.

En els tatuatges, els colors que més bé aguanten el pas del temps són els colors freds, per aquesta raó em vaig declinar pel blau i el morat, ja que eren uns colors que s'utilitzen prou sovint en els tatuatges. A més, aquests colors defineixen molt la meua personalitat i volia representar una part de mi en les il·lustracions. Per altra banda introduïrem el color taronja i el color gris per a definir un contrast i una profunditat en el mateix dibuix, i també per a transmetre diferents sensacions, així mateix, cada color ens transmet una vibració diferent.

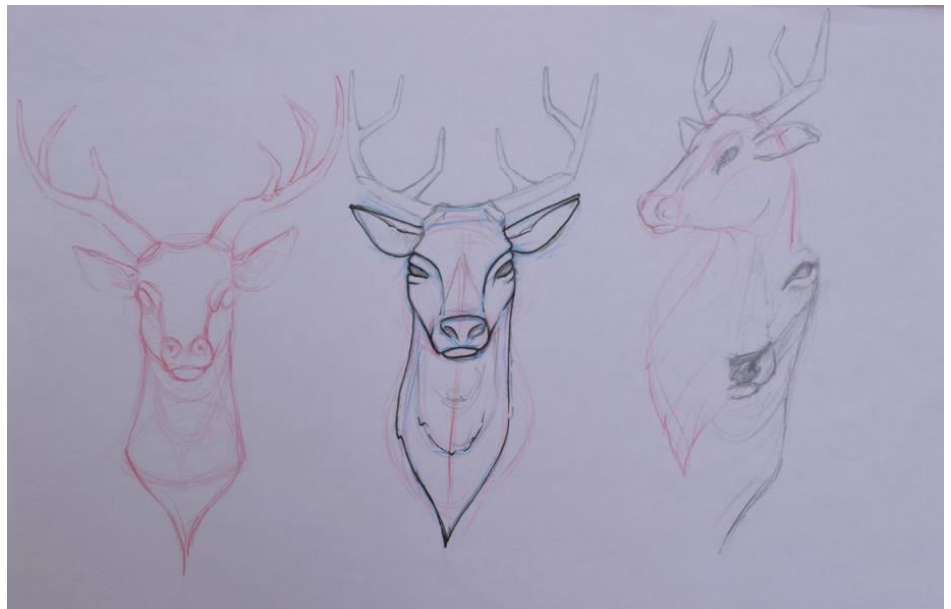
- 24. Cargol de mar amb aquarel·la salpicada
- 25. Cargol de mar amb aquarel·la expandida
- 26. Girafa, colors reals adaptats a la natura
- 27. Girafa, colors de la gamma personalitzada

4.2.3. Els primers esbossos

A continuació, mostrarem un dels primers dibuixos en els quals ens basarem per a l'elaboració de les nostres il·lustracions. En un principi férem un estudi anatòmic dels diferents animals que anàvem a il·lustrar, com també una selecció dels animals, ja que tots ells no es podien adaptar bé estèticament amb aquest estil propi que intentem aconseguir. Com podem observar a la imatge del cérvol, vàrem fer diferents perspectives del cérvol per a després fer una selecció de la millor composició. Però així mateix, recordem les paraules de Gavin Ambrose i Paul Harris que "el procés del disseny implica un alt grau de creativitat, però d'una manera controlada i dirigida pel mateix procés, de manera que siga canalitzat a la producció d'una solució pràctica i viable per al problema del disseny, complint o superant les expectatives de l'encàrrec"¹⁷.

En aquest moment ens replantegem la producció artística, ja que era més factible agafar la imatge d'un animal com a referent i mitjançant una taula de llum marcar les línies principals dels animals en un full A5 amb un gramatge de 80 g. Una vegada quedàvem satisfets amb la composició, passàvem l'esbós al paper definitiu per a la il·lustració, i sobre les línies ja marcades elaboràvem la nostra il·lustració.

- 28. Imatge original del mussol.
- 29. Esbós del mussol
- 30. Il·lustració mussol sense color.
- 31. Il·lustració final del mussol
- 32. Esbossos compositius del cérvol.

¹⁷ AMBROSE, GAVIN. HARRIS, PAUL. *Metodologia del Disseny*, 11.

5. MAQUETACIÓ

5.1. DISSENY EDITORIAL

Per al disseny interior ens plantejarem possibles composicions i formats. Així doncs, per a poder analitzar millor el projecte, vaig decidir executar cada objectiu punt per punt.

El format és una part fonamental per al disseny d'un llibre o catàleg, sobretot si l'apartat gràfic és molt important.

El format que tenia pensat des d'un primer moment era un A4. Però al llarg de la investigació i del projecte vaig decidir fer un format quadrat de 240 mm x 240 mm, ja que quedaven més centrades les il·lustracions, tant les verticals com les horitzontals. També em vaig plantejar fer un format amb una mida més petita, però no era factible, ja que les il·lustracions no s'apreciaven bé.

El primer pas és decidir la importància relativa de cada element i l'èmfasi que li volem donar cada un¹⁸. En la composició, ens decantarem per dues opcions, la primera era posar una il·lustració junt amb la simbologia a la pàgina esquerra i la mateixa composició a la pàgina dreta, però la rebutjarem, ja que era una composició que no tenia cap espai i les il·lustracions no s'apreciaven bé. Clarament, elegirem la segona idea, ja que l'element que predominarà en aquest projecte és la il·lustració, per aquesta raó decidim posar la imatge a la pàgina dreta i un breu text a la pàgina esquerra, així podem apreciar bé la qualitat de la il·lustració.

Els beneficis que reporta treballar en retícula són senzills, donen claredat, eficàcia i continuïtat¹⁹, així mateix, per a la composició del disseny interior del catàleg creem una retícula estructurada en dues parts, una retícula de text situada a la pàgina esquerra, en la part esquerra inferior on se situa el text i una altra retícula a la pàgina dreta on predomina la il·lustració.

Per al disseny de la portada teníem clar que havia de ser una imatge senzilla, per a no llevar protagonisme al contingut interior. No obstant això, la portada també havia de tindre l'essència d'aquest projecte, els seus colors. Així mateix decidim posar el títol del nostre projecte *Dissenys per a la teua pell* i busquem una tipografia cal·ligràfica i grossa per a poder fusionar les taques d'aquarel·la que havíem realitzat prèviament per als ornaments i la portada. Per altra banda, a la part baixa de la portada ens trobem amb el logo de *Sons Tatuat-T*, el meu nom artístic. Aquest logo es va crear anteriorment amb la finalitat de publicitar el meu treball mitjançant targetes físiques com també crear una pàgina de Facebook on penjar les meues obres. Com podem observar, en l'estètica de la targeta ja predominaven els morats i blaus, com també l'efecte aquarel·la.

33. Portada *Dissenys per a la teua pell*

34. Targeta de contacte *Sons Tatuat-T*

¹⁸ Timothy Samara. Diseñar con y sin retícula, p.22.

¹⁹ Badner David. Diseños maquetación i composición, p.26.

5.1.1. Tipografia

“La tipografia està sotmesa a una finalitat precisa: comunicar informació mitjançant la lletra impresa. Una obra impresa que no pot llegir-se es converteix en un producte sense sentit”²⁰.

Billy Ohio
AaBbCcDd

Avenir Next Light
AaBbCcDd

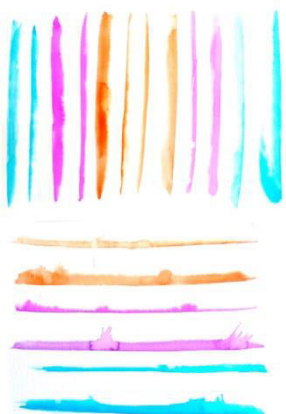
Avenir Next Bold
AaBbCcDd

Primerament s'ha de tindre clar que la tipografia ha de ser clara i fàcil de llegir. En un principi vaig començar a escriure els textos a mà, però no resultava factible, ja que, era pesat de llegir. A les hores ens centrarem en la recerca de tipografies senzilles com, *Helvetica*, *Calibri*, *Arial*, *Book Antiqua*, *Times New Roman* i *Century Gothic*.

Després d'analitzar totes les tipografies en decantarem per l'*Avenir next*, per al cos del text utilitzarem l'*Avenir Next Light* amb un color gris, d'aquesta manera no destaca el text i predomina la il·lustració. Per altra banda, per al títol dels animals utilitzarem l'*Avenir Next Bolt*, amb un color magenta obscur.

Així mateix, ens centrem en la tipografia de la portada, com ja havíem dit abans, necessitàvem una tipografia clara i grossa per a poder jugar amb els colors de les il·lustracions, per aquesta raó elegim la tipografia *Billy Ohio*, la qual ens resultava molt atractiu el traçat, com si estigués escrit amb pinzell. Igual que a la portada, hem utilitzat la tipografia *Billy Ohio* en els títols de la pàgina 1 i la pàgina 2 del catàleg per a crear una continuïtat i el cos del text en la mateixa tipografia que hem utilitzat per al simbolisme, l'*Avenir Next Light*.

5.1.2. Elements de la pàgina

Amb el propòsit d'afegir més dinamisme al catàleg i fer una unió entre la il·lustració i el text, vaig dissenyar alguns elements que actuen com a marcs i ornaments per a les pàgines del text.

Ací podem veure alguns exemples dels ornaments, igual que les il·lustracions, els detalls de la pàgina també estan elaborats de forma manual, amb els colors principals del nostre projecte i amb la tècnica de l'aquarel·la.

He jugat amb la transparència i l'opacitat dels ornaments per a que ens done aire fresc a la pàgina i així queden en un segon pla i no ens resulta molest a l'hora d'observar les il·lustracions, a més, hem aprofitat i hem enumerat les pàgines de manera subtil en el fons del text, com si fos una marca d'aigua.

- 35. Tipografia *Billy Ohio*
- 36. Tipografia *Avenir Next Light*
- 37. Tipografia *Avenir Next Bolt*
- 38. Línies d'aquarel·la

²⁰ RUDER. E. *Manual del diseño editorial*, Santillana, México D.F, 2000, 1ª Edición

5.2. Estructura final

Introducció

Es tatatges són obres d'art trasladades al llengüatge del cos humà que queden plasmades de forma permanent, és considerat com un dels símbols de personalitat més forts que existeixen. Disseny per a la teua pell és una sèrie d'il·lustracions basades en animals i amb la seua corresponent simbologia, tot i que cadascú pot identificar-se amb els animals per diferents raons.

Agraïments

Gràcies als meus pares i a la meua família per confiar en mi i ajudar-me en tot cada dia que passa. També, magdalena donar les gràcies als meus amics però en especial a Paola Vicent i Natxo pels ànims i l'ajuda que m'han aportat durant el transcurs d'aquest projecte.

Abella

En el món de les abelles, l'abella és lleial al seu riu: la fàbrega reina. Aquest animal et ens simbolitza: honor i responsabilitat, a més, ens representa el treball en equip, la cooperació i la unió familiar.

39. Introducció *Dissenys per a la teua pell*

40. Agraïments

41. Pàgina 1. Simbologia i la il·lustració de l'abella

Balena

Es el símbol del poder, més concretament, és el poder sobre les aigües. Les balenes són símbol de les aigües còniques i a causa de la seua gran capacitat per a la navegació i la comunicació es relacionen al símbol de la seguretat, de les emocions i de la sensibilitat, així mateix com la bellesa i la grandiositat.

Camaleó

Famós per la seua capacitat per a canviar al color de la seua pell, simbolitza la inestabilitat. Els camaleons poden moure els dos ulls de forma independent, és deia que un ull mirava al futur i l'altre al passat. També s'associa a la supervivència, paciència i contemplació a causa del seu caràcter i moviment.

Cavall

En moltes cultures, el cavall està associat als quatre elements: foc, aigua, terra i vent. El cavall és un símbol de poder, noblesa i força, però al mateix temps ens representa la bellesa i la llibertat.

32. Pàgina 2. Simbologia i la il·lustració de la Balena

43. Pàgina 3. Simbologia i la il·lustració del Camaleó

44. Pàgina 4. Simbologia i la il·lustració del Cavall

Cavallet de Mar

El grec i romans creien que el cavallet de mar era un fill del deu del mar Neptú/Poseidó, per tant aquest animal es considerava símbol de força i poder. El cavallet de mar és una criatura tranquil·la i de moviments suaus, aquest animallet està aprofitant feliç de vagar pels mars. El seu cos està dissenyat per a passejar amb diferents moviments però no per a la velocitat. Per tant els cavallets de mar són el símbol de la paciència i l'alegria, ja que estan contents on estan, i no tenen pressa per res.

Cérvol

Es un animal que ens transmet delicadesa, tendresa i amabilitat, ens convida a compartir les àmbies altes sense tindre gens de por a les conseqüències. Per altra banda, també ens pot mostrar el poder i la rapidesa gràcies a la seua velocitat en reaccions davant l'enemic, la força i la seua espectacularitat. A més, gràcies a la seua bellesa, podem associar-lo a la música i a la poesia.

Colibri

Simbolitza el fet de gaudir de la vida i apreciar la dolçor que aquesta aporta, al mateix temps que allunya la negativitat que ens envolta. El colibri és capaç de volar cap enrere i ens ensenya que podem recordar el nostre passat, però que no ha d'estar sempre present i podrem continuar endavant.

45. Pàgina 5. Simbologia i la il·lustració del Cavallet de Mar

46. Pàgina 6. Simbologia i la il·lustració del Cérvol

47. Pàgina 7. Simbologia i la il·lustració del Colibri

Elefant

Es considera un símbol de la responsabilitat, ja que se'n cuida cura amb els seus fills i amb els vells de la manada. Aquest animal és la reencarnació de la força, el poder i la saviesa, és un dels animals amb més memòria, el qual, podem simbolitzar-lo a aquesta qualitat, la memòria.

Gat

El gat està relacionat amb la bruixeria, a la màgia negra i a la mit. Aquest felí ha tingut molta significació en el transcurs de la història, tant positiu com negatiu. El gat representa la vida independent, la solista i la vida nocturna. També ens simbolitza la delicadesa i la part sensual de la dona.

Girafa

La girafa ens pot recordar que cadascun de nosaltres tenim un potencial inexcusable per a créixer i que podem fer front als diferents reptes que tenim en la vida, és a dir, ens n'afereix de la resta de persones. Per altra banda, també ens pot simbolitzar l'elegància, com el seu tranquil moviment, la gran altura i la grandiositat que aquest animal aporta.

- 48. Pàgina 8. Simbologia i la il·lustració de l'Elefant
- 49. Pàgina 9. Simbologia i la il·lustració del Gat
- 50. Pàgina 10. Simbologia i la il·lustració de la Girafa

Medusa

No podem negar que la medusa és una criatura molt interessant, però a la mateixa vegada inquietant, el cos de la medusa està compost per més d'un 93% d'aigua. Aquest insecte simbolitza el poder i la joieria. Per altra banda, representa la bellesa i la transparència pel seu tranquil moviment.

Mussol

El Mussol és considerat company de les bruixes, compartint una comunicació espiritual entre elles, inclòs compartint la saviesa i els poders de la nit. El mussol està relacionat a la simbologia de la intel·ligència.

Papallona

La papallona és el símbol de la transformació, per excel·lència, anuncia un període de canvis interns que ens faran evolucionar en el nostre pla personal. S'ha d'abandonar antics hàbits i patrons de pensament que no ens aportaven positivitat en la nostra vida. També pot representar la bellesa femenina.

- 51. Pàgina 11. Simbologia i la il·lustració de les Meduses
- 52. Pàgina 12. Simbologia i la il·lustració del Mussol
- 53. Pàgina 13. Simbologia i la il·lustració de les Papallones

Parotet

Des d'èpoques remotes, el parotet s'ha associat al món invisible. Aquest animal ens convida a intentar creuar el vel i endinsar-nos als altres mons, a treballar psíquicament, a meditar. Les fades i altres elements fantàstics sempre han estat lligats al parotet. Gràcies a aquests colors iridescents podem associar-los a la màgia i a la llum.

Peix

Les criatures marines com els peixos fan referència al naixement i a la regeneració. En les religions de l'antiguitat, el peix simbolitzava l'amor i la fraternitat. Per altra banda, són receptors del coneixement i de la unió entre ells.

Pingüi

Els pingüins són una espècie d'aus, el que els diferencia és que no poden volar a causa de la seua evolució. Per aquesta raó, aquest animal ens representa l'evolució, ens recorda que podem evolucionar sense haver d'esperar milers d'anys per a fer-ho, també s'associa a un símbol d'allo marítim i únic. Per altra banda, els pingüins són una espècie molt social i preferixen estar en grup, aquest animal ens representa la unió i l'artista.

54. Pàgina 14. Simbologia i la il·lustració del Parotet

55. Pàgina 15. Simbologia i la il·lustració dels Peixos

56. Pàgina 16. Simbologia i la il·lustració del Pingüi

Polp

Generalment, el polp té una simbologia negativa, com la força, el poder i l'energia que ocultat en les profunditats de l'abisme. Al mateix temps, el polp també ens simbolitza el camuflatge, gràcies a la facilitat que té en expulsar la tinta negra i escapar.

Rabosa

La rabosa no sols simbolitza l'astúcia i l'habilitat per la intel·ligència, sinó també la capacitat de trobar solucions a nous problemes que es presenten. A més, la rabosa ens ensenya a adaptar-se al nou entorn en el qual ens trobem. Així mateix, aquest animal també simbolitza la unitat familiar, principalment perquè és un animal sociable que la rabosa pot sobreviure en els climes més durs.

Ratolí

El ratolí simbolitza la timidesa i la humilitat, podem observar que aquests rosegadors sempre viuen en grup, per aquest cas ens representen la fertilitat, la família i la família.

Tortuga

A causa de la seua llarga vida i la seua aptitud des- preocupada, la tortuga és considerada com a una amiga seva dins del món animal. Les tortuges estan associades a l'aigua, per lo qual manera simbolitzen el moviment, la intuïció i l'emoció. Per altra banda, l'habilitat de la tortuga en arribar-se en la seua closca per a escapar del perill l'ha convertit en un poderós símbol de protecció, curació i saviesa.

- 57. Pàgina 17. Simbologia i la il·lustració del Polp
- 58. Pàgina 18. Simbologia i la il·lustració de la Rabosa
- 59. Pàgina 19. Simbologia i la il·lustració del Ratolí
- 60. Pàgina 20. Símbologia i la il·lustració de la Tortuga

5.3. Impressió i prototip

5.3.1. Primera impressió

Abans d'imprimir el primer prototip del nostre projecte, agafem tot el material que hem realitzat durant el curs per a fer la primera impressió de prova, amb una mida més petita, 200mm per 200mm i amb fulls d'un gramatge de 80 g, així poder comprovar com queda el color junt amb les seues transparències i si estèticament està correcte.

5.3.2. Enquadernació

Per a l'enquadernació ens plantejarem fer una enquadernació manual, però la falta d'experiència d'enquadernar i la falta de temps decidim optar a portar el catàleg a una impremta. Així doncs ens plantejem els tipus d'enquadernació que hi ha. En un primer moment ens decantem per l'enquadernació encolada i cosida, però no és possible, ja que es necessita una mínima quantitat de fulles per a cosir-les, i en el nostre cas, les pàgines són escasses. Així doncs, ens decantem per l'enquadernació encolada i fresada, ja que com a mínim es necessiten 20 pàgines i en el nostre cas supera aquesta quantitat i també, obteníem un acabat més professional.

- 61. Enquadernació Fresada i cosida
- 62. Enquadernació encolada i fresada

5.3.3. Impressió prototip final

El prototip final consta de 48 pàgines a color, per a la portada i la contraportada hem utilitzat un paper estucat mate plastificat amb un gramatge de 300 g i per a l'interior s'ha utilitzat un paper estucat mate amb un gramatge de 170 g amb un enquadernat encolat i fresat.

6. Conclusions

Com ja havíem dit en un principi, *Dissenys per a la teua pell* es l'inici d'un gran projecte on bolcarem tot allò que hem après i on adquirirem noves experiències i tècniques mitjançant el dibuix i el tatuatge. Aquest projecte ens obrirà noves portes per a endinsar-nos en el món del tatuatge i de la il·lustració, o almenys poder demostrar que s'ha adquirit una tècnica i una certa destresa durant aquesta etapa de aprenentatge.

Ha sigut un gran plaer fer aquest projecte, ja que mai havia abastat una obra d'aquest tipus, amb una sèrie d'il·lustracions i amb una línia pròpia, crec que he arribat a la meta que em vaig marcar des d'un principi, i la he superat.

Per altra banda, mai hauria pensat tindre el meu propi catàleg il·lustrat en físic, pensava que sols es quedaria com a un projecte virtual o amb una prova de paper, esperant ser un millor projecte, però no, personalment considere que *Dissenys per a la teua pell* ha sigut un projecte que per a començar no ha estat mal, amb el volum d'il·lustracions que aquest aporta i la destresa de la maquetació.

Per altra banda, aquest projecte em motiva a crear més volums de catàlegs il·lustrats però amb diferents línies i tècniques, així poder aconseguir la meua pròpia col·lecció d'il·lustracions, al mateix temps, és una forma d'endinsar-me en el món dels tatuatges i intentar especialitzar-me amb aquesta tècnica, l'aquarel·la.

També, gràcies a aquest projecte ens podem endinsar en el món de la serigrafia i començar a crear els nostres productes, com samarretes o bosses, i així experimentar noves tècniques i nous materials.

En un principi, no tenia la idea de crear un catàleg amb text i il·lustració, però va ser un plantejament que avui en dia m'ha resultat molt satisfactori, crec que és un component que li feia falta a aquest projecte. A més, gràcies al desenvolupament d'aquest catàleg il·lustrat, considere que he superat uns límits personals que abans em resultaven inassolibles, i que el resultat final és un bon projecte per a endinsar-se en la recerca de noves experiències.

7. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

AMBROSE, GAVIN. Harris, Paul. *Metodología del Diseño*. Barcelona: Parramón, 2010.

CORCI, PAULA I MAYER, MARIANO. *Biografía de la Piel. Esbossos per a una enciclopèdia del tatuatge*. Buenos Aires, Llibres Perfil

JUAN EDUARDO CIRLO, *Diccionari de Simbols*. Siruela, 2016.

THE NEW TATTOO. Monsa, 2016

1000 TATTOOS. Taschen, 2016

DAVID DABNER. *Disseny, maquetació i composició*. Blume

SANDRA MARTINEZ ROSSÍ. La pell com a superfície simbólica. Processos de transculturació en l'art contemporani. Tezontle, 2011.

Heller, Eva. *Psicología del color Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. España: Gustavo Gili, 2009.

TIMOTHY, SAMARA. *Diseñar con y sin retícula*. España: Gustavo Gili 2004

BONET PAULA. *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*. España: Lunweg, 2014.

WEBGRAFIA

Simbologia dels animals. Disponible en: <<https://totemanimal.org>>

Los tatuajes esbozados de Frank Carrilho muestran la belleza de la imperfección. Disponible en: <http://www.boredpanda.es/tatuajes-esbozados-frank-carrilho/>

El tatuaje es una obra de arte sobre el lienzo de la piel. Informador, 11/SEP/2015
Disponible en: <<http://www.boredpanda.es>>

TRIBU SAMOA. Disponible en: <<https://es.wikipedia.org/wiki/Samoa>>

PAULA BONET. Disponible en: <<http://www.paulabonet.com/bio/>>

Estils de tatuatges. Disponible en: <<http://piercingytatuajes.com/estilos-tipos-tatuajes>>

ENCICLOPEDIA ONLINE. *Wikipedia*. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_tatuaje>

TREBALLS ACADEMICS

GARRIDO, CINTIA DAIANA. Cuando el recuerdo se hace piel: tatuarse para no olvidar. Argentina: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 2010

MORENO, PAULA. El bosque de Lum. Relato ilustrado. [Treball de fi de Grau]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2016.

JONUSAITYTE, DEIMA - ABC del sexo. Desmitificación de un tabú. 2015

DOCUMENTALS

CUMMINGS, CLAUDIA. Los secretos del tatuaje. 2008